

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

SECRETARÍA DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS Y EN
LITERATURAS COMPARADAS

SEMINARIO DE MAESTRÍA: “ESTÉTICA Y TEORÍA DE LA CRÍTICA”

PROFESORES: VIOLETA PERCIA Y MARTÍN SALINAS

CUATRIMESTRE: PRIMERO

AÑO: 2022

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SECRETARÍA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN LITERATURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS Y EN LITERATURAS
COMPARADAS
SEMINARIO DE MAESTRÍA: “ESTÉTICA Y TEORÍA DE LA CRÍTICA”
PROFESORES: DRA. VIOLETA PERCIA Y DR. MARTÍN SALINAS
CARGA HORARIA: 40 HORAS
AÑO LECTIVO: 2022
CUATRIMESTRE: 1°

1. Fundamentación y descripción

La estética y la teoría de la crítica hacen su aparición en el vocabulario de la filosofía occidental con la filosofía moderna, tomando parte activa en las disputas de la modernidad, sus sucesivas crisis y contradicciones. El neologismo “estética” surge por primera vez en el libro *Ästhetica* (1750) de Alexander Gottlieb Baumgarten, donde –retomando la distinción platónico-aristotélica entre *aisthêta* (cosas sensibles o hechas de cosas sensibles) y *noêta* (cosas inteligibles o hechas de inteligibilidad)– se define la experiencia estética como una *cognitio sensitiva*, es decir: un conocimiento que depende de la *aisthesis* o aprehensión sensible del espectador.

Si en función de su etimología, la palabra no presenta inconvenientes de traducción entre las distintas lenguas europeas, la concepción de la estética, en cambio, nace como un campo mal circunscripto, cuya coherencia epistemológica (la delimitación de su área de conocimiento acerca de lo bello y el arte, la especialización de sus saberes y metodologías, los objetos relativos al estudio de lo sensible) va a estar sometida a una permanente revisión y autorreflexión. En su comienzo, refiere a una teoría de las artes o *belles lettres* en Francia; a la crítica, en las estéticas empiristas inglesas; pero es en el contexto alemán donde va a adquirir delimitaciones precisas para dejar de ser una doctrina del gusto y una serie de consideraciones generales sobre lo sensible y adquirir un estatuto filosófico.

La definición de la autonomía del juicio estético de Kant y la definición hegeliana de lo bello son dos momentos fundacionales para su comprensión como disciplina, confiriendo fundamento teórico a ese desplazamiento de la historia del gusto hacia la aproximación filosófica de la cuestión del arte. Kant realiza en la *Crítica* la primera formulación global del problema estético fijando la autonomía de lo bello, destituyendo el modelo de lo bello natural y sosteniendo su carácter subjetivo en función del juicio estético o crítica del gusto. Por su parte, Hegel va a correrse del dilema de la educación estética (con lo que se distancia también de Schiller), para establecer en sus lecciones la centralidad de la definición de lo bello (de su forma y su verdad), concibiendo así la constitución de una filosofía de lo bello o filosofía del arte. La teoría hegeliana significa el ingreso del arte en la filosofía de la historia (giro copernicano de la filosofía antigua a la moderna, de la metafísica a la historicidad).

Si bien fundantes, estas discusiones de la estética y la teoría de la crítica en los límites del idealismo serán a penas aproximadas en el programa, cuyo abordaje se focalizará en algunas dimensiones problemáticas de la reflexión estética en el marco de la crisis de aquello que llamamos modernidad. La modernidad se ha definido de modo general en la confluencia y oposición entre la ilustración y el idealismo, el clasicismo y el romanticismo. Hans-Georg Gadamer la ha llamado el «tiempo de Hegel», donde los primeros ecos del grito *Dios ha muerto* se escuchan antes de Nietzsche y se preanuncia –antes de lo que llamamos vanguardias– la *muerte del arte*. Es esta doble encrucijada la que nos interesa en el desarrollo de la reflexión estética que se propone en el programa. Partiendo de este marco, tomaremos la crisis de la representación; la concepción de la obra y sus sucesivos “desobramientos”; la consideración del

arte como fuerza antagónica de la cultura y las utopías comunitarias como elementos dispersos de la conceptualización estética que han servido para establecer diversas aproximaciones filosóficas y críticas del arte.

Si la estética nace como un problema ligado al gusto (y a las categorías de lo bello y lo sublime), la modernidad pone de relieve la cuestión de la creación artística en cuanto problema filosófico, desplazando el centro del espectador hacia la experiencia creadora del artista y la cuestión del desinterés del goce estético kantiano hacia el interés sacrificial del artista en la obra.

La obra de arte moderna marca también una crisis en el modelo de la *mimesis*. Aun cuando ya entre 1750 y 1830 el concepto de *imitatio* había sufrido diversas transformaciones (Jaus 1964), entre los años 1850 y 1920, con el romanticismo y el postromanticismo, se produce en el arte europeo un cambio brusco en el sentido de una disolución del vínculo tradicional con el objeto presente. Con la ruptura del orden clásico de la representación se abre el problema de lo irrepresentable, lo que no tiene forma pero encuentra su formulación en el orden estético. La crisis de la legislación mimética que armonizaba entre sí la naturaleza productiva y la naturaleza sensible abre paso a la tradición de un arte por el arte, un arte anti-representativo y, en el límite, un antiarte, actualizando desde la teoría estética reformulaciones contemporáneas sobre el fin del arte (Gadamer, Danto).

Al mismo tiempo, el surgimiento de la estética desdobra el estatuto original de la obra a partir de la escisión entre un material sensible y un contenido de la representación, de ahí que la dimensión estética misma esté en su origen atravesada por una ruptura entre la palabra-imagen y el pensamiento, entre la imagen y el sentido. Tal como observa Gadamer, de Baumgarten a Hegel la filosofía estética aparece signada por la vieja querrela entre arte (o más bien poesía) y filosofía. Se trata de una escisión inscripta desde siempre en la palabra occidental, pero que se radicaliza con la modernidad, que se interpreta en el sentido de que la poesía posee su objeto sin conocerlo y la filosofía lo conoce sin poseerlo. En términos de Benjamin, lo que se ha escindido es la verdad de su transmisibilidad, o el contenido fáctico de su contenido de verdad. De esta palabra despedazada nace también la crítica –surgida de esta imposibilidad de la cultura occidental de poseer plenamente el objeto de conocimiento–. Como señala Agamben, la crítica ya no representa ni conoce, sino que conoce la representación.

En cuanto pregunta por la representación, la estética no puede dejar de ser también una pregunta por el ser en común. En la promesa kantiana de la autonomía del arte ya estaba contenida la voluntad de su propia supresión ligada a la promesa de emancipación por el arte en una comunidad por venir. El pensamiento de la comunidad está fuertemente presente en el romanticismo y en las vanguardias estéticas, que han considerado la obra y el arte como una utopía comunitaria, e incluso comunista.

En este marco, y a partir del modo en que entra en crisis el paradigma de la modernidad desde el romanticismo a las vanguardias estéticas, herederas de la utopía emancipatoria romántica, se observará el lugar central que ocupa el arte en su papel emancipatorio y como fuerza antagónica en la crítica de la cultura. Se analizará la manera en que se han leído desde las estéticas materialistas (Benjamin, Adorno, Lukács) estos procesos: problemáticas que introducen la confrontación de la obra de arte aurática en la época de la reproductibilidad técnica, la reacción ante el fetichismo del arte como mercancía, el lugar de la industria cultural, y la pregunta por el carácter regresivo del arte en el mundo técnico.

Hacia el final del recorrido del programa, fijaremos con la teoría Situacionista y el Mayo Francés un término imaginario de las vanguardias históricas, reflexionando sobre cuál es el lugar posible del arte, tal como se cuestiona Guy Debord, en una sociedad del espectáculo. Desde allí, dejaremos planteadas posibles preguntas sobre el momento actual, en relación con la crisis del modelo humanista y el despliegue de discursividades ligadas a los post-humanismos y las llamadas estéticas relacionales.

2. Objetivos

Objetivos generales

El programa del seminario busca plantear una aproximación a la estética y la teoría de la crítica a partir de determinadas dimensiones problemáticas que han servido a la conceptualización estética de manera recurrente a lo largo de los distintos períodos y momentos del arte.

Objetivos específicos

- Proporcionar a lxs studentxs herramientas teóricas que contribuyan a la formación de un pensamiento crítico original.
- Promover la reflexión teórica sobre los ámbitos del arte, la estética, la crítica de la filosofía y de la representación.
- Brindar herramientas conceptuales para la reflexión en función de un pensamiento no sistemático.

3. Contenidos

1. La crisis de la representación

Fracaso de la *mimesis* y disolución del vínculo tradicional con el objeto presente: de la poesía moderna al surrealismo. Baudelaire y la *sensation du neuf*. La obra de arte moderna frente a la mercancía: el arte por el arte, la apropiación de la irrealdad, el nihilismo y el antihumanismo. Crisis de la unicidad de la obra de arte: Walter Benjamin y la obra aurática en la época de la reproductibilidad técnica. Figuras de la crítica, la iluminación profana y las imágenes dialécticas. Estéticas de lo irrepresentable, enfoques filosóficos contemporáneos: Giorgio Agamben: lo inefable como *infancia* y el programa para una nueva filología o una mitología crítica; Jean-Luc Nancy y la prohibición de la representación.

2. La obra de arte moderna

La obra de arte moderna como obra abierta, problemática, descentrada. La obra como inacabamiento o incompletud: Flaubert y el libro sobre nada; Mallarmé, la obra por venir y el doble estado de la palabra. Blanchot, la ausencia del objeto y el *désœuvrement* (“desobramiento”). Aby Warburg: el intento de no clasificar y no universalizar. Enfoques filosóficos contemporáneos del fin del arte: Gadamer y Danto.

3. La particularidad de lo estético

György Lukács: Particularidad (*Besonderheit*) como categoría de la estética. Aspectos fundamentales de La peculiaridad de lo estético: arte y vida cotidiana, la Mimesis como representación, el arte como memoria de la humanidad, el carácter desfetichizador del arte. La “consciencia de sí en cuanto especie”. El concepto de “medio homogéneo” en arte. Vinculaciones entre la teoría estética y el pensamiento político del Lukács maduro y tardío.

4. La sociedad del espectáculo

Vanguardias históricas: utopía estética y utopía emancipatoria. La radicalidad del arte: programas para una transformación de las condiciones de existencia colectiva. El arte convertido en forma de vida: creación de un espacio integrado. La teoría situacionista y el mayo del 68: última utopía estética. La noción de espectáculo como crítica de la circulación de sentidos. *Détournement* y derivas: crítica de las imágenes, crítica de los totalitarismos. Lo lúdico y lo humorístico: gratuidad y distancia crítica. Supresión de la forma en el acto: el cine de Guy Debord. Formas de estetización de la mercancía y el poder: contradicción irresuelta entre la promesa estética y la realidad de un mundo de opresión. Presentes post-utópicos del arte: retorno a lo real, estéticas relacionales, el narcisismo del arte contemporáneo.

4. Bibliografía específica

Unidad I: La crisis de la representación

Bibliografía obligatoria

- Agamben, Giorgio. “Infancia e historia”, “Programa para una revista”. *Infancia e historia*
- Benjamin, Walter, “Sobre algunos temas en Baudelaire” (1939). *El París de Baudelaire*, trad. Mariana Dimópulos, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, pp. 183-241 .
- . “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” y “Pequeña historia de la fotografía”. *Discursos interrumpidos I*, Taurus, Madrid, 1989.
- Nancy, Jean-Luc. *La representación prohibida*. Buenos Aires: Amorrortu, 2007.
- Taubes, Jacob. “Notas sobre el surrealismo”, *Del Culto a la cultura. Elementos para una crítica de la razón histórica*. Madrid: Katz, 2007.

Bibliografía complementaria

- Agamben, Giorgio. “Prefacio” y “En el mundo de Odradek. La obra de arte frente a la mercancía”. *Estancias*, Valencia: Pre-textos, 1995, 7-15, 69-113.
- Baudelaire, Charles, *Las flores del mal* (ed. bilingüe), trad. Américo Cristófalo, Buenos Aires, Colihue Clásica, 2006.
- Baudelaire, Charles, *Arte y modernidad*, trad. Lucía Vogelfang, Jorge L. Caputo y Marcelo G. Burello, Buenos Aires, Prometeo, 2009.
- Benjamin, Walter. “El Surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”. *Iluminaciones*, I, trad. J. Aguirre. Madrid: Taurus, 1980.
- . “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” (1938), en: *El París de Baudelaire*, trad. Mariana Dimópulos, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, pp. 65-181
- . “París, capital del siglo XIX”. *Libro de los Pasajes*, edición de Rolf Tiedemann, trad. L. Fernández Castañeda, I. Herrera, y F. Guerrero, Madrid, Akal, 2005, pp. 37-63 (el resumen de 1935 se encuentra también en: Benjamin, Walter, *El París de Baudelaire*, trad. Mariana Dimópulos, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2012, pp. 43-63).
- . “El narrador. Consideraciones sobre la obra de Nicolai Leskov”. *Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos*, trad. Roberto Vernengo, Barcelona, Planeta-Agostini, 1986, pp. 189-211.
- . “Notas sobre los *Cuadros parisinos* de Baudelaire”, trad. Fernando Bruno, en: *Boletín de estética*, Año I, N° 2, abril de 2005, pp. 9-19.

Unidad II: La obra de arte moderna

Bibliografía obligatoria

- Danto, Arthur. "Introducción: moderno, posmoderno, contemporáneo", "Tres décadas después del fin del arte", "De la estética a la crítica del arte". *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*, trad. E. Neerman, Barcelona, Paidós, 1999, pp.25-42, 43-62, 103-140.
- Deleuze, Gilles. "Introducción", *Diferencia y repetición*. Buenos Aires: Amorrortu, 2002.
- Blanchot, Maurice. "El lenguaje de la ficción". *La parte del fuego. La literatura y el derecho a la muerte*, Arena Libros, Madrid, 2007.
- Eco, Umberto. "El problema de la obra abierta", *La definición del arte*. Barcelona: Martínez Roca, 1970.
- . Cap. I y Cap. IV. *La obra abierta*. Madrid: Ariel, 1972.
- Gadamer, Hans-Georg. "¿El fin del arte? Desde la teoría de Hegel sobre el carácter pasado del arte hasta el antiarte de la actualidad". *La herencia de Europa. Ensayos*, Barcelona, Península, 1990, pp. 65-83.
- Warburg, Aby. "Mnemosyne. Introducción". *Atlas Mnemosyne*, trad. Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2010, pp. 3-6.

Bibliografía complementaria

- Agamben, Giorgio, "Aby Warburg y la ciencia sin nombre". *La potencia del pensamiento*, trad. Flavia Costa y Edgardo Castro, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007, pp. 157-187.
- Flaubert, Gustave. *Cartas a Louise Colet*, trad. Ignacio Malaxecheverría, Madrid: Siruela, 2003.
- Mallarmé, Stéphane. "Crisis de versos". *Prosas*, trad. J del Prado y J. A. Millán. Madrid: Alfaguara, 1987.

Unidad III: La particularidad de lo estético

Bibliografía obligatoria

- Lukács, György, *Die Eigenart des Ästhetischen*. Darmstadt: Luchterhand, 1963, 2 vv., vol I, pp. 802-834 [*Estética 1. La peculiaridad de lo estético*. Traducc. de Manuel Sacristán. Barcelona: Grijalbo, 1982.].

Bibliografía complementaria

- Arato, Andrew / Breines, Paul, *The Young Lukács and the Origins of Western Marxism*, New York, Seabury Press, 1979.
- Congdon, Lee, *The Young Lukács*, Chapel Hill and London, University of North Carolina Press, 1983.
- Hauser, Arnold, *Conversaciones con Lukács*. Trad. de Jorge Vives. Barcelona: Labor, 1979.
- Heller, Agnes (ed.), *Lukács Revalued*. Oxford: Basil Blackwell, 1983.
- . *Trabajo, individuo, historia. El concepto de trabajo en Lukács*. Buenos Aires: Herramienta, 2005.
- y Vedda, Miguel (comps.), György Lukács: *Ética, estética y ontología*, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2007.
- Kadarkay, A., *Georg Lukács: Life, Thought, and Politics*. Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell, 1991.
- Lichtheim, George, *Georg Lukács*. Trad. de Jacobo Muñoz. Barcelona: Grijalbo, 1972.

Mittenzwei, Werner, “La evolución de la postura de Georg Lukács en teoría literaria”. En: AAVV, *Diálogos y controversias con Georg Lukács. La controversia de los escritores socialistas alemanes*. Trad. de Matilde Moreno. Madrid: Akal, 1979, pp. 9-87.

Tertulian, Nicolas, *Georges Lukács. Etapes de sa pensée esthétique*. Paris: Le Sycomore, 1980.

———. “La pensée du dernier Lukács”. En: *Critique* 517-518 (junio-julio de 1990), pp. 594-616.

———. “Teleología y causalidad en la *Ontología* de Lukács”. En: Lukács, G. / Tertulian, N., *Ontología del ser social*. Trad. de Félix Hoyo y César Peón. México: Universidad Autónoma Chapingo, 1987, pp. 43-67.

Unidad IV: La sociedad del espectáculo

Bibliografía obligatoria:

Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo*, trad. J. L. Pardo. Valencia: Pre-Textos, 2000.

———. “Teoría de la deriva” (1958). *Internacional situacionista*, vol. I: La realización del arte. Madrid: Literatura Gris, 1999.

———. “Posiciones situacionistas sobre la circulación”. *Internacional situacionista*, vol. I: La realización del arte. Madrid: Literatura Gris, 1999.

Debord, Guy y Gil Wolman. “Mode d’emploi du détournement”. *Les lèvres nues*, N° 8, may. (1956). En línea:

http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_wolman_mode_emploi_detournement.html [t.e.: “Métodos de tergiversación”, en: <http://estafeta-gabrielpulecio.blogspot.com/2007/12/guy-debord-y-gil-j.html>].

Bibliografía complementaria:

Arrault, Valérie y Troyas, Alain, *El narcisismo del arte contemporáneo*, trad. Violeta Percia, Buenos Aires: La cebra, 2020.

Bourriaud, Noclas. *Estética Relacional*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2002.

Foster, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 2001, cap. 5 (“El retorno de lo real”), pp. 129-174.

Rancière, Jacques, “La estética como política”. *El malestar de la estética*, trad. Miguel Petrecca, Lucía Vogelfang y Marcelo Burello, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2012, pp. 27-59.

Tzara, Tristan, *Siete manifiestos Dada*, trad. H. Haltter, Barcelona, Tusquets, 1972. Breton, André. *Manifiestos del surrealismo*, trad. A. Pellegrini. Buenos Aires: Argonautas, 2001.

5. Bibliografía general

Bowie, Andrew, *Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la teoría estética actual*, trad. E. Leonetti, Madrid, Visor, 1999.

Buck-Morss, Susan, *Origen de la dialéctica negativa. Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, trad. Nora Rabotnikov Maskivker, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2011.

Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*, trad. Tomás Bartoletti, Buenos Aires, Las cuarenta, 2010.

D’Angelo, Paolo, *La estética del romanticismo*, Madrid, Visor, 1998.

De Man, Paul, *La ideología estética*, trad. M. Asensi y M. Richart, Madrid, Cátedra, 1998.

Eagleton, Terry, *La estética como ideología*, trad. Germán Cano y Jorge Cano, Madrid, Trotta, 2006, caps. 2-5, pp. 85-216.

Hegel, G. W. F., *Lecciones sobre la estética*, trad. Alfredo Brotons Muñoz, Madrid, Akal, 1989, pp. 221-239; 351; 369-379; 381-389.

Hegel, G. W. F., *Filosofía del arte o Estética*. Verano de 1826. Apuntes de G.C.V. von Kehler. Edición de A. Gethmann-Siefert y B. Collenberg-Plotnikov, con la colaboración de F. Iannelli y K Berr, trad. Domingo Hernández Sánchez, Madrid, Abada, 2006.

Huyssen, Andreas, *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, trad. Pablo Gianera, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2ª. ed., 2006.

Jauss, Hans-Robert, *Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética*, Madrid, Taurus, 1986.

Klee, Paul, *Para una teoría del arte moderno*, trad. Hugo Acevedo, Buenos Aires, Libros de Tierra Firme, 1979.

Marcuse, Herbert, *Cultura y sociedad*, trad. E. Bulygin y E. Garzón Valdés, Buenos Aires, Sur, 1970.

Schaeffer, Jean-Marie *El arte de la edad moderna. La estética y la filosofía del arte desde el siglo XVIII hasta nuestros días*, trad. S. Caula, Caracas, Monte Ávila, 1999.

6. Organización del dictado de seminario y modalidad de trabajo

Dada la modalidad virtual el seminario se compone de clases sincrónicas y actividades asincrónicas obligatorias.

Modalidad de trabajo:

Cuatro clases sincrónicas de 2h cada una.

Actividades no sincrónicas de lectura, exposición, discusión e intercambio que se desarrollarán en el espacio del Campus virtual de Posgrado con carácter obligatorio para la obtener la regularidad del seminario.

Al final de la cursada, también se destinará un canal específico en el foro para la discusión y elección del tema del trabajo final.

Los encuentros sincrónicos se grabarán y publicarán en el Campus virtual de Posgrado.

7. Carga horaria

Total de horas cuatrimestrales: 40.

8. Condiciones de regularidad y régimen de evaluación

De acuerdo con la reglamentación vigente para los seminarios de la maestría.

Regularización del seminario:

La regularidad en el cursado del seminario se alcanza con el 75 % de asistencia a las clases sincrónicas del seminario y la participación activa en las actividades no sincrónicas de lectura, exposición y discusión de los temas del programa fijadas en el Campus por los docentes para la evaluación y regularización del seminario.

Aprobación del seminario:

Lxs estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador. El seminario se evaluará sobre la base de la aprobación de un trabajo breve (entre 5 y 7 páginas) sobre uno de los temas del programa, que se entregará a las dos semanas de finalizado el curso.

La nota final estará compuesta por el promedio entre la nota del trabajo escrito y la nota de la cursada.

El trabajo final se aprueba con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, lxs interesadxs tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

9. Recomendaciones

Se recomienda a lxs estudiantes la lectura previa de los textos a exponer y discutir en cada una de las clases del seminario.